malavida

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SO BRITISH VOL. 1

DÈS 2 ANS

Une Sélection de courts-métrages du studio

Halas & Batchelor

LES CRÉATEURS DE LA FERME DES ANIMAUX

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE ✿ HAMILTON L'ELEPHANT MUSICIEN ✿ LE HIBOU ET LA MINETTE

FOO FOO PASSAGER CLANDESTIN ✿ SNIP ET SNAP CHIENS MODÈLES ✿ LOVE IS ALL

SORTIE EN SALLE LE 24 OCTOBRE 2012

THE HALAS & BATCHELOR COLLECTION

AVEC LE SOUTIEN DU CNC

Paris MÔMES

ALLOCINE

malavida

france musique

SO BRITISH est constitué de courts-métrages produits sur une vingtaine d'années.
Ils ont été choisis pour leur qualité, leur complémentarité et l'importance de leur aspect musical.
Il nous a donc semblé judicieux, au vu de l'intérêt de ce programme pour un travail en classe,
de pouvoir fournir un outil pédagogique adapté pour l'élémentaire et le primaire.

L'auteur

Sarah Génot est responsable de la programmation et de l'animation jeune public au cinéma L'Etoile de La Courneuve depuis 5 ans. Auparavant elle a réalisé un film dans le cadre de son cursus en cinéma documentaire, puis a travaillé sur des festivals et des tournages.
Attachée à la transmission et à la pédagogie du cinéma, elle rédige des documents pédagogiques et intervient dans des formations. À ce titre, elle est engagée dans l'association Les Doigts Dans La Prise (association de mise en réseau des professionnels du cinéma jeune public).

Sommaire

- Contexte ..... p. 3
- L'orchestre symphonique ..... p. 6
- Hamilton l'éléphant musicien ..... p. 19
- Foo Foo Passager clandestin ..... p. 27
- Le hibou et la minette ..... p. 28
- Snip Snap chiens modèles ..... p. 35
- Love is all ..... p. 41

Mode d'emploi

Ce dossier pédagogique est à destination des enseignants et de leurs élèves. Il est constitué d'encarts pédagogiques qui apportent un éclairage historique, culturel ou technique sur les films. Et d'activités plus ludiques autour de photogrammes issus des films, qui permettront aux élèves de convoquer leurs souvenirs et d'exprimer leurs émotions de spectateur.
Les chiffres entre parenthèse renvoient à des éléments de réponse qui se situent à la suite des photos (dans les pages enseignants), chacune des 6 grandes parties de ce dossier se terminant par les pages destinées aux enfants.

Enfin trois fiches d'activité proposent aux enseignants :

- la réalisation d'un folioscope autour du personnage de Foo-Foo,
- la notice de réalisation d'un pliage de tête de chien en origami,
- la partition de l'accompagnement à la guitare de la chanson Love is all.

Contexte

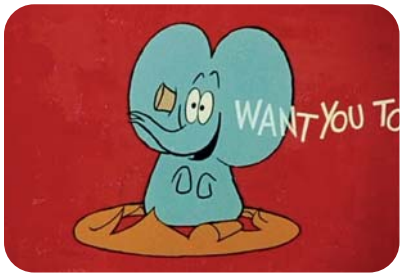
So British vol. 1 :
un programme de films d'animation musical et anglais

Le studio Halas et Batchelor a été un lieu important de création de films d'animation, de 1940 jusqu'aux années 80, en Angleterre.
L'animation est une technique du cinéma qui permet de réaliser des films très divers : des dessins animés, des films en papier découpé, des films animés par ordinateur, et même des films sans caméra où l'image est peinte directement sur la pellicule.

Dans les films d'animation, le mouvement est créé image par image, seconde par seconde, minute par minute. Comme les images ne sont pas créées à partir d'éléments réels mais d'éléments dessinés, découpés ou encore numériques, on peut tout inventer ! L'animation permet de communiquer directement l'imaginaire du créateur au public, ce qui lui donne une richesse infinie. C'est bien ce qu'avaient compris Halas et Batchelor.
John Halas (1912-1995) et Joy Batchelor (1914-1991) se sont rencontrés à Londres en 1937. Ils ont fondé leur studio d'animation l'année de leur mariage, en 1940. Au fil de son histoire, le studio a réalisé de nombreux films : des publicités, des films éducatifs, des films de divertissement, des court et long métrages d'animation. Le plus célèbre d'entre eux est *La ferme des animaux* (1954), adapté de Georges Orwell.

Dans beaucoup de cartoons (le mot anglais pour désigner un dessin animé) l'important est de faire rire le spectateur. Avoir le sens de l'humour c'est avoir l'intention de faire rire. Au cinéma se sont les gags qui font rire. Ça peut être quelque chose d'inattendu, d'exagéré ou quelque chose d'étrange, de bizarre. On parle souvent de l'humour anglais qui s'appuie beaucoup sur l'absurde c'est-à-dire sur quelque chose qui semble ne pas avoir de sens. C'est aussi pour ça que ce programme de films porte un titre qui est aussi une expression : So British !

Bizarre, vous avez dit bizarre ? Essaie d'expliquer ce qui est étrange dans cette image et qui rend l'action comique :

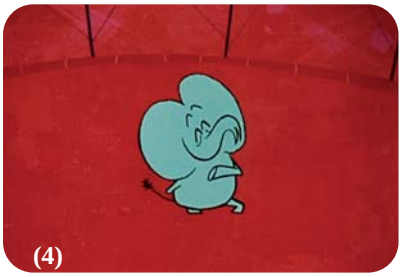


Le cinéma est un art sonore. Au studio Halas et Batchelor, la musique avait beaucoup d'importance, elle n'était pas là pour illustrer simplement les images mais pour participer également à raconter l'histoire au même titre que les dialogues. Des compositeurs ont créé de véritables partitions pour les films. C'est aussi un point commun aux films de ce programme.

Au cinéma, on peut voir la musique. Dans ce programme de court métrages il est beaucoup question de la vie des musiciens, qu'ils jouent dans un orchestre ou que ce soient de drôles d'animaux qui se rendent à un bal dans une étrange forêt, qu'il s'agisse d'un hibou qui chante une sérénade à une petite chatte, d'une grenouille pop singer, ou d'un éléphant trompettiste . Ce sont des films qui parlent de musique et qui nous montrent de la musique.

On peut aussi écouter le cinéma. Si on ferme les yeux on ne voit plus les images mais on entend le son du film. Dans un film, il y a différents types de sons : des bruits (bruits d'animaux, bruits de la vie urbaine, bruits de pas, clappements de main…), de la musique, des voix (chantées ou parlées : les dialogues ou une voix off qui raconte l'histoire).

Dans ces images, que voit-on de la musique ? Te rappelles-tu du son que l'on entend à ce moment-là ?



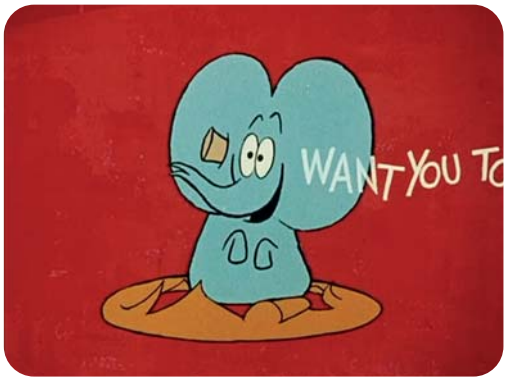
(1) À l'image, un spectateur crée une note de musique avec la fumée de son cigare. Au son, les musiciens de l'orchestre s'accordent et la fumée du spectateur émet le son d'une cloche, comme s'il était un peu musicien à sa façon.

(2) À l'image, une grenouille chante à cœur joie en s'accompagnant à la guitare, au son, on entend la chanson qu'elle chante : Love is all. La voix de la grenouille est celle de Ronnie James Dio qui interprète la chanson.

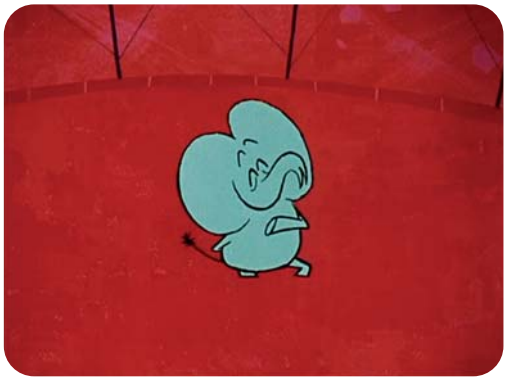
(3) Hamilton l'éléphant joue de la trompette. Au son, on entend la musique qu'il joue, interprétée par le saxophoniste Johnny Dankworth. À l'image, on voit aussi des notes de musique dessinées.

(4) À ce moment du film, la voix-off du narrateur présente Hamilton et toutes ses qualités.

❁ Bizarre, vous avez dit bizarre ? Essaie d'expliquer ce qui est étrange dans cette image et qui rend l'action comique :



❁ Dans ces images, que voit-on de la musique ? Te rappelles-tu du son que l'on entend à ce moment-là ?



L'orchestre symphonique

Ce film met en scène un étrange concert. Les musiciens et le public attendent impatiemment le chef d'orchestre qui est en retard. Il s'agit d'un concert de musique symphonique, c'est-à-dire une musique composée pour un grand nombre d'instruments (par opposition à la musique de chambre qui est jouée par quelques solistes).

Dans l'orchestre symphonique, on retrouve toutes les familles d'instruments. Ils sont classés en fonction de leur méthode de production du son.

Les instruments à vent : le musicien doit souffler dans son instrument pour produire le son. Il y a ceux qui ont un bec en bois : basson, flûte, clarinette, hautbois, piccolo. Et ceux qui ont une embouchure en cuivre : trombone, trompette, tuba, cor.

Les instruments à cordes : le musicien doit faire vibrer les cordes de son instrument, il peut les pincer avec ses doigts (harpe, guitare) ou les frotter avec un archet (violon, alto, violoncelle, contrebasse) ou bien les frapper (piano).

Les instruments de frappe et de résonance : les percussions : le musicien frappe sur une peau tendue (la timbale, la grosse-caisse) ou fait résonner son instrument en bois ou en métal (la cymbale, le triangle, le xylophone, les maracas, le xylophone).

Amuse-toi avec les personnages du film. Reconnais-tu les instruments dont jouent les musiciens ? Un de ces instruments n'existe pas dans la réalité, trouve-le et décris-le.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Comme dans une vraie famille, les instruments ont aussi des rapports de taille : il y a le grand, le moyen, le petit. Dans la famille des vents :

La flûte

Le piccolo

Le piccolino

(1) Le basson - (2) La clarinette - (3) Les cors - (4) Les cymbales - (5) La flûte - (6) Les timbales - (7) Voici l'instrument inventé, il combine un tuba et une harpe, le musicien a devant lui deux partitions qui correspondent chacune à la partie de l'un des instruments - (8) Les trombones - (9) Les violoncelles - (10) Les violons - (11) Les cloches.

❀ Dans l'orchestre, les instruments sont regroupés par pupitre (un ensemble de musiciens qui jouent la même partie) selon un schéma précis.

À gauche du chef d'orchestre : les violons, le piano et la harpe.
Face au chef d'orchestre de bas en haut : les altos, les flûtes et hautbois, les clarinettes et les bassons, les cors, les trompettes, les trombones et les tubas, les percussions.
À sa droite : les violoncelles et les contrebasses.

En attendant le chef d'orchestre, les musiciens accordent leurs instruments ce qui crée une joyeuse cacophonie. Le chef d'orchestre est aussi un musicien. C'est lui qui dirige l'orchestre. Grâce à ses gestes, il coordonne l'ensemble des instruments, il dirige le rythme et règle l'équilibre des masses sonores de l'orchestre. Il oriente aussi l'interprétation de l'œuvre.

❀ Où notre chef d'orchestre range-t-il sa baguette, à quoi cela te fait-il penser ?

(12)

(12) Le chef d'orchestre range sa baguette dans un pot de fleur, elle sert de tuteur, quand il la retire la fleur ne tient plus debout. Comme l'orchestre qui a besoin d'un chef pour être dirigé.

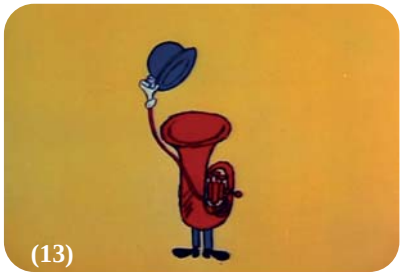
Le chef d'orchestre utilise un pupitre pour poser sa partition devant lui. Un pupitre est aussi un objet du mobilier de l'orchestre.

La musique de ce dessin animé a été composée par Francis Chagrin. Il s'est inspiré de nombreux compositeurs célèbres. Parmi eux on peut reconnaître : Le Carnaval des animaux, de Saint-Saëns ; L'Ouverture des noces de Figaro, de Mozart ; L'oiseau de feu, de Stravinsky ; Le beau Danube bleu, de Strauss.

Ce film est tiré des dessins de Gerard Hoffnung. Ce grand caricaturiste et musicien est l'auteur d'une œuvre humoristique basée sur sa connaissance intime du milieu de la musique classique. Il est connu pour avoir organisé des concerts complètement fous et décalés auxquels participaient des musiciens très sérieux. Parmi les œuvres composées spécialement pour l'occasion, on trouve : *La Grande ouverture, op. 57, de Malcolm Arnold pour 3 aspirateurs, 1 machine à cirer, 4 fusils et orchestre*, également le *Concerto popolare de Franz Reizenstein*, décrit comme le « concerto pour piano qui met un terme à tous les concertos pour pianos ». C'est dire son humour !

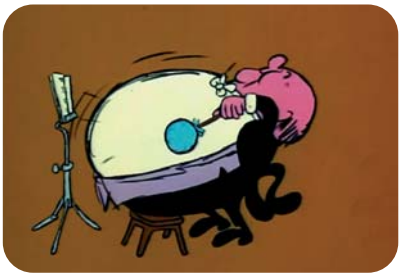
En tant que caricaturiste, il est l'auteur d'une série de recueils de dessins humoristiques se moquant gentiment des chefs d'orchestres et des instrumentistes : The Hoffnung symphony orchestra, dans une pure veine surréaliste. Halas et Batchelor a produit une série de six dessins animés adaptés de ce livre.

❀ *Dès le générique, le ton est donné. Qu'annonce cette image pour la suite du film ?*


(13)

(13) Un tuba « humain » nous salue, les instruments seront des personnages du film à part entière.

❀ *Dans chacune des images qui suivent, un phénomène bizarre se produit qui n'arrive pas normalement dans un orchestre. Des objets de la vie quotidienne font irruption et certains instruments semblent avoir une personnalité, ils sont presque humains... Certains musiciens se comportent étrangement, ils n'ont pas une attitude conforme à ce qu'on imagine d'un orchestre symphonique. C'est l'humour d'Hoffnung.*
Explique ce qui te semble étrange dans l'image et qui rend les musiciens de cet orchestre décalés :



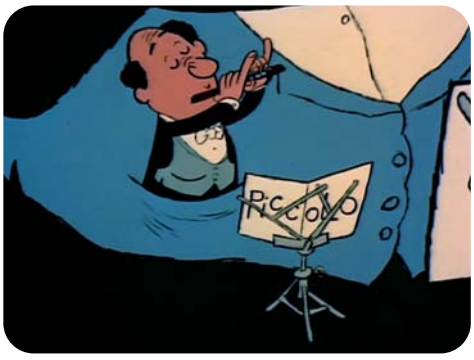
❀ *À la fin du film, la salle de concert est complètement détruite :*

Quand on rencontre un grand succès dans ce qu'on entreprend, on utilise une expression familière : « casser la baraque ». On dirait que ce concert est une grande réussite pour le chef d'orchestre ! C'est bien la preuve que certains mots et expressions ont un double sens. C'est le propre de l'humour de jouer sur la nature double des êtres et des mots.

Amuse-toi avec les personnages du film. Reconnais-tu les instruments dont jouent les musiciens ? Un de ces instruments n'existe pas dans la réalité, trouve-le et décris-le.

Comme dans une vraie famille, les instruments ont aussi des rapports de taille : il y a le grand, le moyen, le petit. Dans la famille des vents :

La flûte



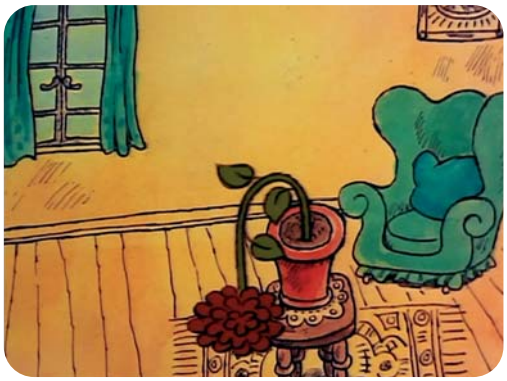
Le piccolo

Le piccolino

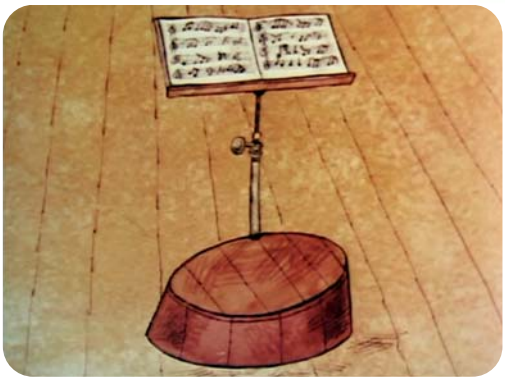
❀ Dans l'orchestre, les instruments sont regroupés par pupitre (un ensemble de musiciens qui jouent la même partie) selon un schéma précis.

À gauche du chef d'orchestre : les violons, le piano et la harpe.
Face au chef d'orchestre de bas en haut : les altos, les flûtes et hautbois, les clarinettes et les bassons, les cors, les trompettes, les trombones et les tubas, les percussions.
À sa droite : les violoncelles et les contrebasses.

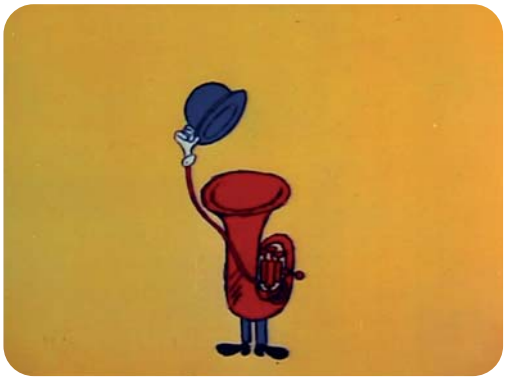
❀ Où notre chef d'orchestre range-t-il sa baguette, à quoi cela te fait-il penser ?



Le chef d'orchestre utilise un pupitre pour poser sa partition devant lui. Un pupitre est aussi un objet du mobilier de l'orchestre.



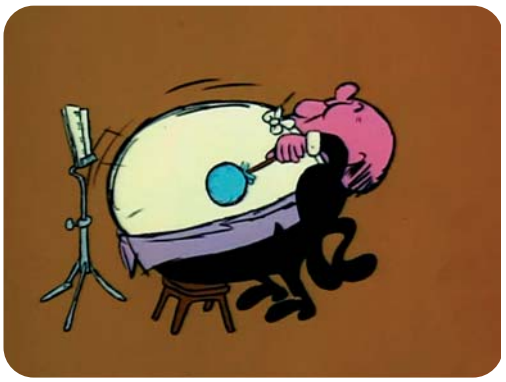
❀ Dés le générique, le ton est donné. Qu'annonce cette image pour la suite du film ?



❀ Dans chacune des images qui suivent, un phénomène bizarre se produit qui n'arrive pas normalement dans un orchestre. Des objets de la vie quotidienne font irruption et certains instruments semblent avoir une personnalité, ils sont presque humains... Certains musiciens se comportent étrangement, ils n'ont pas une attitude conforme à ce qu'on imagine d'un orchestre symphonique. C'est l'humour d'Hoffnung.

Explique ce qui te semble étrange dans l'image et qui rend les musiciens de cet orchestre décalés :

Beer



❀ *À la fin du film, la salle de concert est complètement détruite :*

Quand on rencontre un grand succès dans ce qu'on entreprend, on utilise une expression familière : « casser la baraque ». On dirait que ce concert est une grande réussite pour le chef d'orchestre ! C'est bien la preuve que certains mots et expressions ont un double sens. C'est le propre de l'humour de jouer sur la nature double des êtres et des mots.

Hamilton l'éléphant musicien

Dans ce dessin animé la musique que l'on entend n'est plus de la musique classique mais du jazz. Le jazz est une musique née à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane dans le sud-est des Etats-Unis à la fin du 19e siècle. Les Afro-américains descendants des esclaves l'ont inventée en mélangeant une musique africaine ancestrale à des structures rythmiques et mélodiques proches des musiques populaires européennes pratiquées pas les colons blancs.

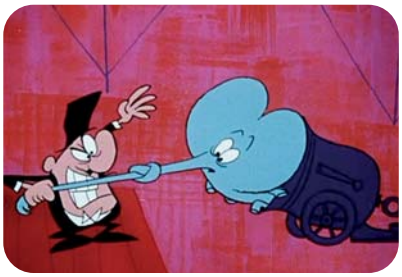
Une des grandes différences entre la musique classique et le jazz est l'improvisation. La musique classique repose sur l'écriture sans laquelle elle n'existerait pas.
En jazz, la mélodie principale est appelée "thème" et les lignes mélodiques inventées ont pour nom "improvisation". Un morceau de jazz suit la structure suivante : exposition du thème - solo (improvisation) - ré-exposition du thème.

L'improvisation est une manière spontanée d'inventer et de jouer simultanément de la musique, le musicien se sert de sa créativité dans l'instant et de son savoir technique. Au moment du solo d'improvisation, le musicien joue seul et développe sa voix individuelle comme artiste.

Les instruments les plus utilisés dans le jazz sont la trompette, le saxophone, la batterie, la contrebasse, la guitare, le piano, le trombone.

❁ *Hamilton est un drôle d'éléphant car quand il est joyeux il joue de la musique avec sa trompe qui se transforme en instrument :*

A moins qu'on ne l'en empêche...

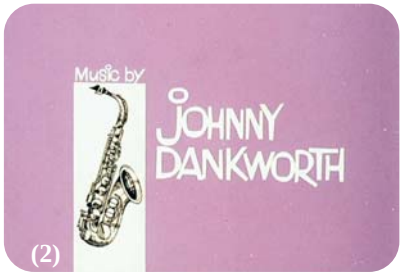


❁ *Te rappelles-tu du thème d'Hamilton qui revient à de nombreuses reprises dans le film ? Pourrais-tu le siffler ou le fredonner ?*

❁ De quel instrument joue Hamilton ?

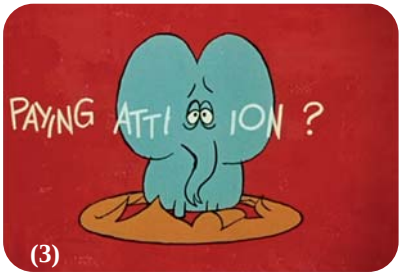
(1)

❁ Dans le dessin animé, Hamilton joue de la trompette, mais la musique que l'on entend lors de ses solos provient d'un autre instrument, le reconnais-tu ?



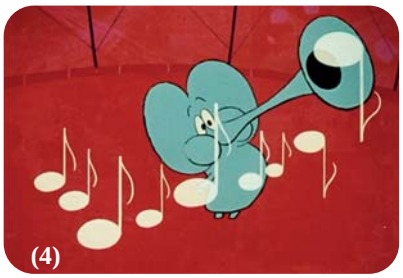
(2)

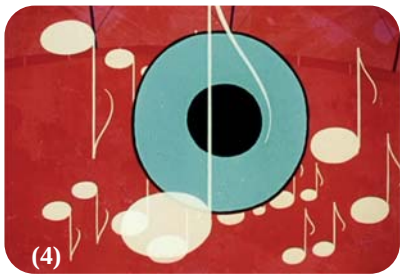
❁ Hamilton a un petit problème, de quoi s'agit-il ?



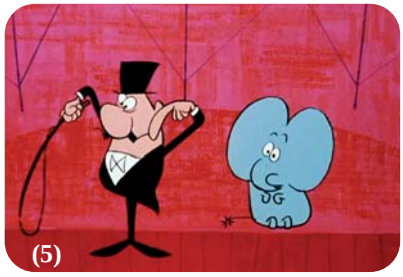
(3)

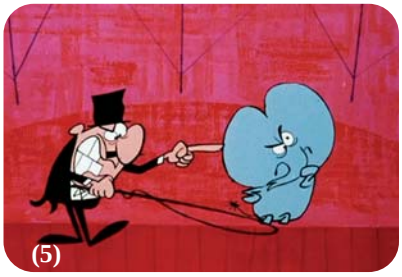
❁ Quand Hamilton improvise, il invente la musique en même temps qu'il la joue, comment le voit-on à l'image ?


(4)


(4)

Pourquoi Hamilton n'obéit-il pas à Monsieur Loyal ?


(5)

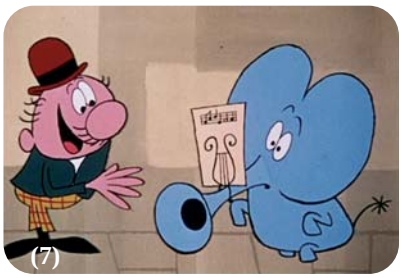

(5)

Dans quelles conditions Hamilton peut-il jouer de la musique ?

(6)

(6)

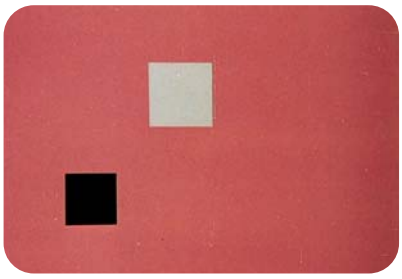
De quoi Hamilton a-t-il besoin pour se souvenir de l'air qu'il doit jouer ?


(7)

(1) Hamilton joue de la trompette - (2) C'est un saxophone - (3) Il ne retient rien, il n'a pas de mémoire - (4) Des notes de musiques sortent de son instrument, comme si elles provenaient directement de sa tête, de son imagination et de son invention, elles ne sont pas écrites sur une partition - (5) Il ne peut pas jouer sous la contrainte, en jazz il n'y a pas de chef d'orchestre - (6) Il a besoin d'être dans un espace de liberté : dans les airs ou dans la rue - (7) Il a besoin d'une partition.

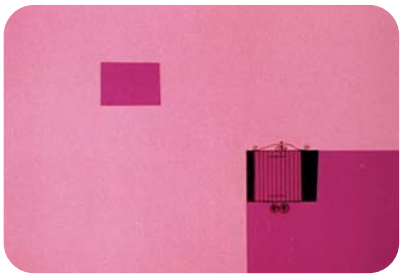
Dans ce film le générique a été particulièrement soigné. C'est une belle illustration des aspirations artistiques des productions Halas et Batchelor et de leurs multiples références. Ici on pense à la peinture abstraite de Piet Mondrian (1872-1944) et à son néoplasticisme, terme qu'il employa lui-même pour décrire son art. Ses tableaux sont constitués d'éléments purement formels, ou plastiques, tels que couleurs, formes, lignes et plans. On retrouve cette influence géométrique et cette volonté d'abstraction dans le générique d'*Hamilton l'éléphant*.

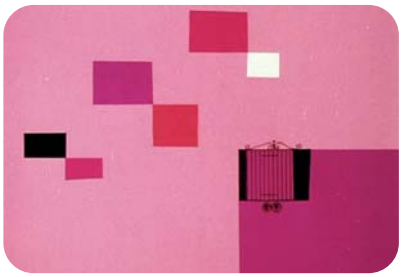
❁ *Dans le passage de ces deux images, le mot Hamilton devient un simple carré blanc, quant à la ligne de portée ce n'est plus qu'un carré noir dans l'image qui suit :*

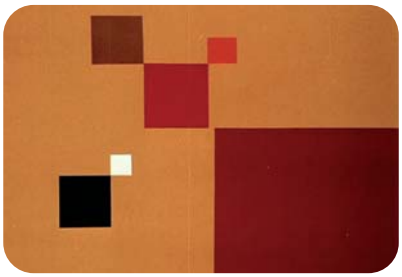


Par ailleurs, l'une des dernières œuvres de Mondrian alors exilé à New-York est un tableau qui s'intitule *Broadway Boogie woogie* (1942-1943, huile sur toile (127 x 127)). C'est un tableau abstrait, fait de petits carrés et rectangles colorés, qui renvoie à la ville américaine dont la vie trépidante est associée à un type musical : le jazz. Une traduction plastique de ce qui caractérise ce type de musique, faite pour danser.

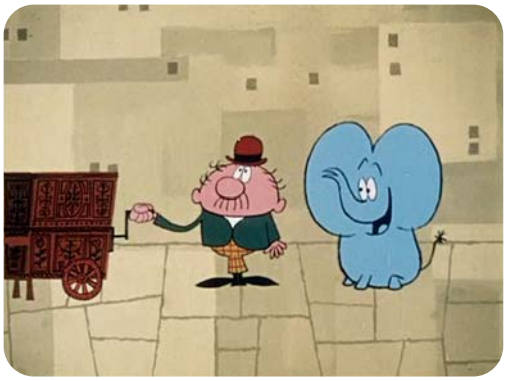
❁ *Le générique (qui annonce souvent la tonalité du film) au début du film est à cette image, un essai de traduction graphique d'un style musical :*

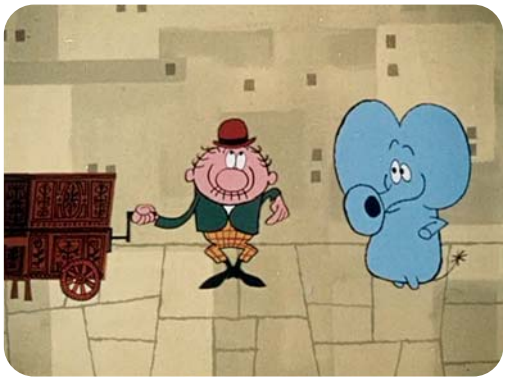




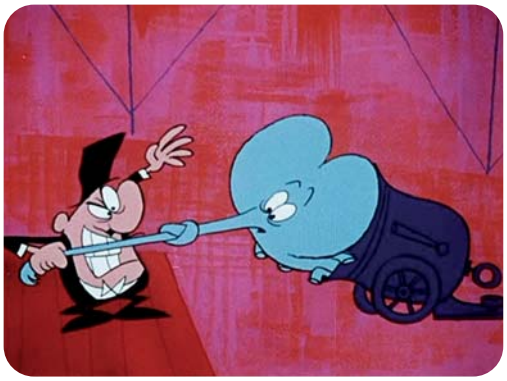


❁ Hamilton est un drôle d'éléphant car quand il est joyeux il joue de la musique avec sa trompe qui se transforme en instrument :



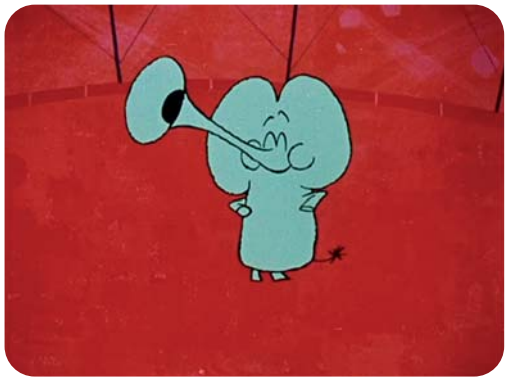


A moins qu'on ne l'en empêche...

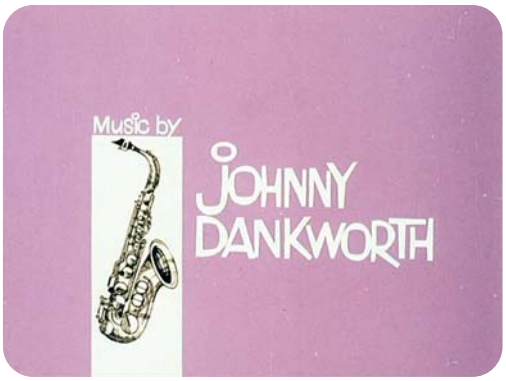


❁ Te rappelles-tu du thème d'Hamilton qui revient à de nombreuses reprises dans le film ? Pourrais-tu le siffler ou le fredonner ?

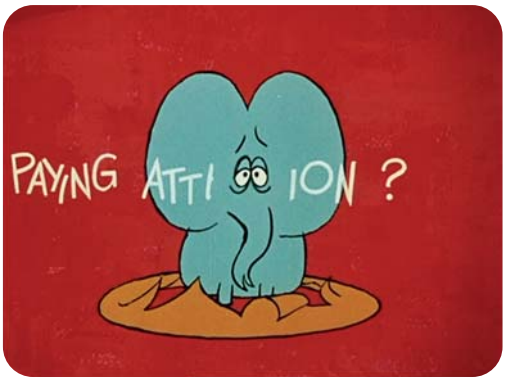
❁ De quel instrument joue Hamilton ?



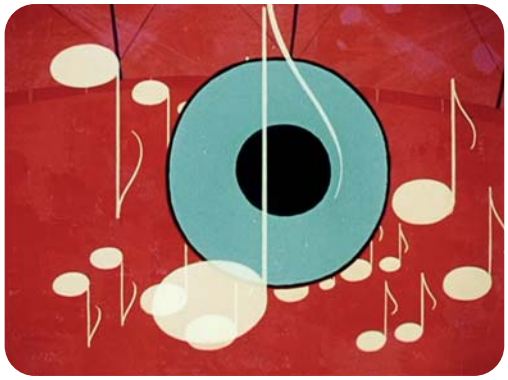
❀ Dans le dessin animé, Hamilton joue de la trompette, mais la musique que l'on entend lors de ses solos provient d'un autre instrument, le reconnais-tu ?



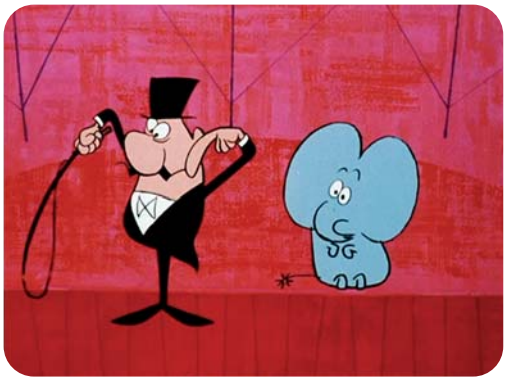
❀ Hamilton a un petit problème, de quoi s'agit-il ?

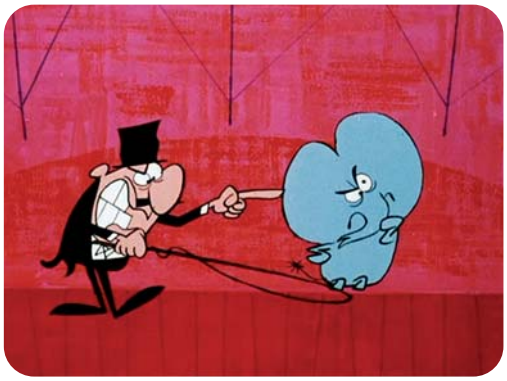


❀ Quand Hamilton improvise, il invente la musique en même temps qu'il la joue, comment le voit-on à l'image ?

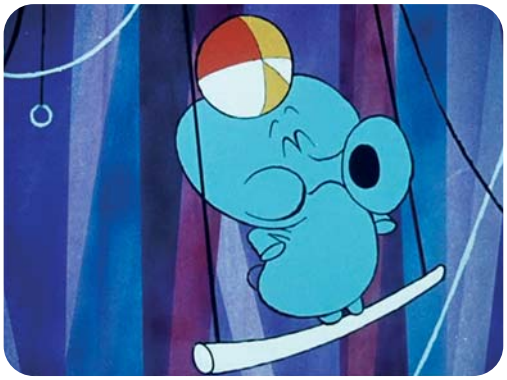


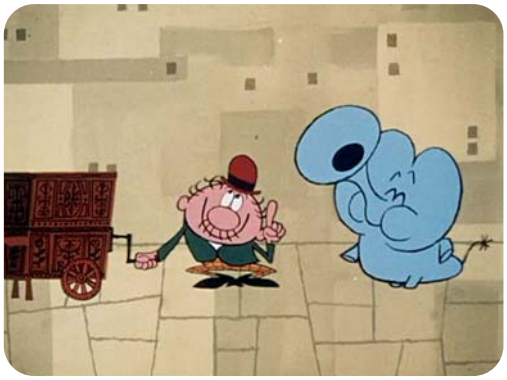
❀ Pourquoi Hamilton n'obéit-il pas à Monsieur Loyal ?



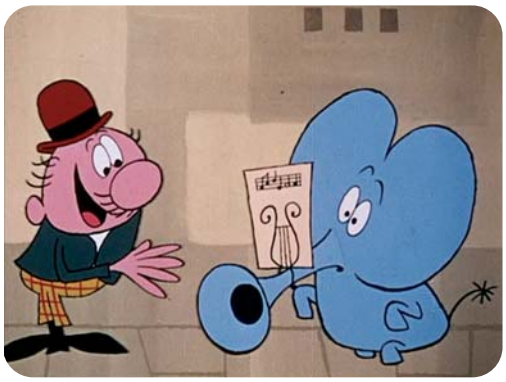


❀ Dans quelles conditions Hamilton peut-il jouer de la musique ?

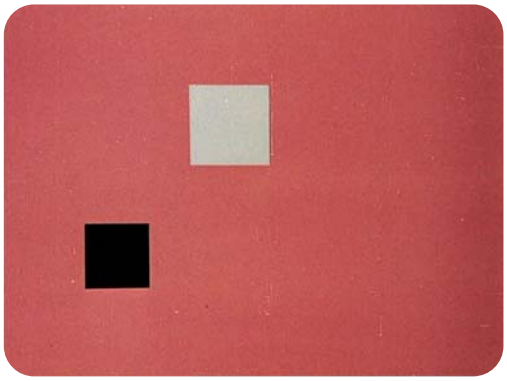




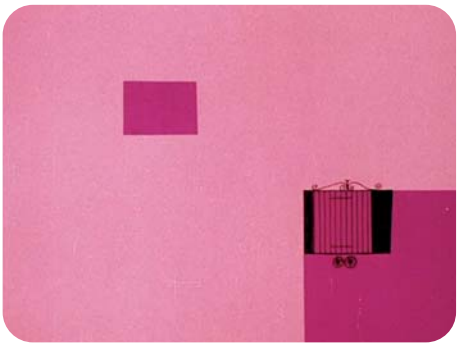
❀ De quoi Hamilton a-t-il besoin pour se souvenir de l'air qu'il doit jouer ?

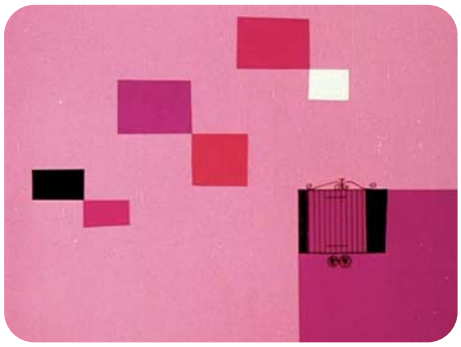


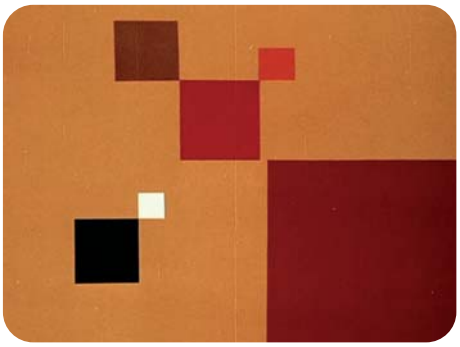
❀ Dans le passage de ces deux images, le mot Hamilton devient un simple carré blanc, quant à la ligne de portée ce n'est plus qu'un carré noir dans l'image qui suit :



❀ Le générique (qui annonce souvent la tonalité du film) au début du film est à cette image, un essai de traduction graphique d'un style musical :







Foo-Foo passager clandestin

Foo-foo est un personnage créé par le studio Halas et Batchelor en 1960. Il y aura une trentaine d'épisodes des aventures de Foo-foo. Il porte bien son nom : indomptable et joyeux, c'est un incorrigible gaffeur. Coiffé d'un chapeau melon il ressemble furieusement à un autre personnage de clown vagabond.

Reconnais-tu ce célèbre personnage de cinéma ? Ne trouves-tu pas qu'il ressemble à Foo-foo ?

À la différence de Charlot interprété par un acteur de chair et d'os, Foo Foo est un personnage dessiné. Graphiquement simplifié au point de n'être plus qu'une figure en forme de bâton d'allumette, il est néanmoins capable d'incroyables extensions et contractions élastiques. Tout comme Charlie Chaplin était capable de donner à son corps une véritable élasticité.

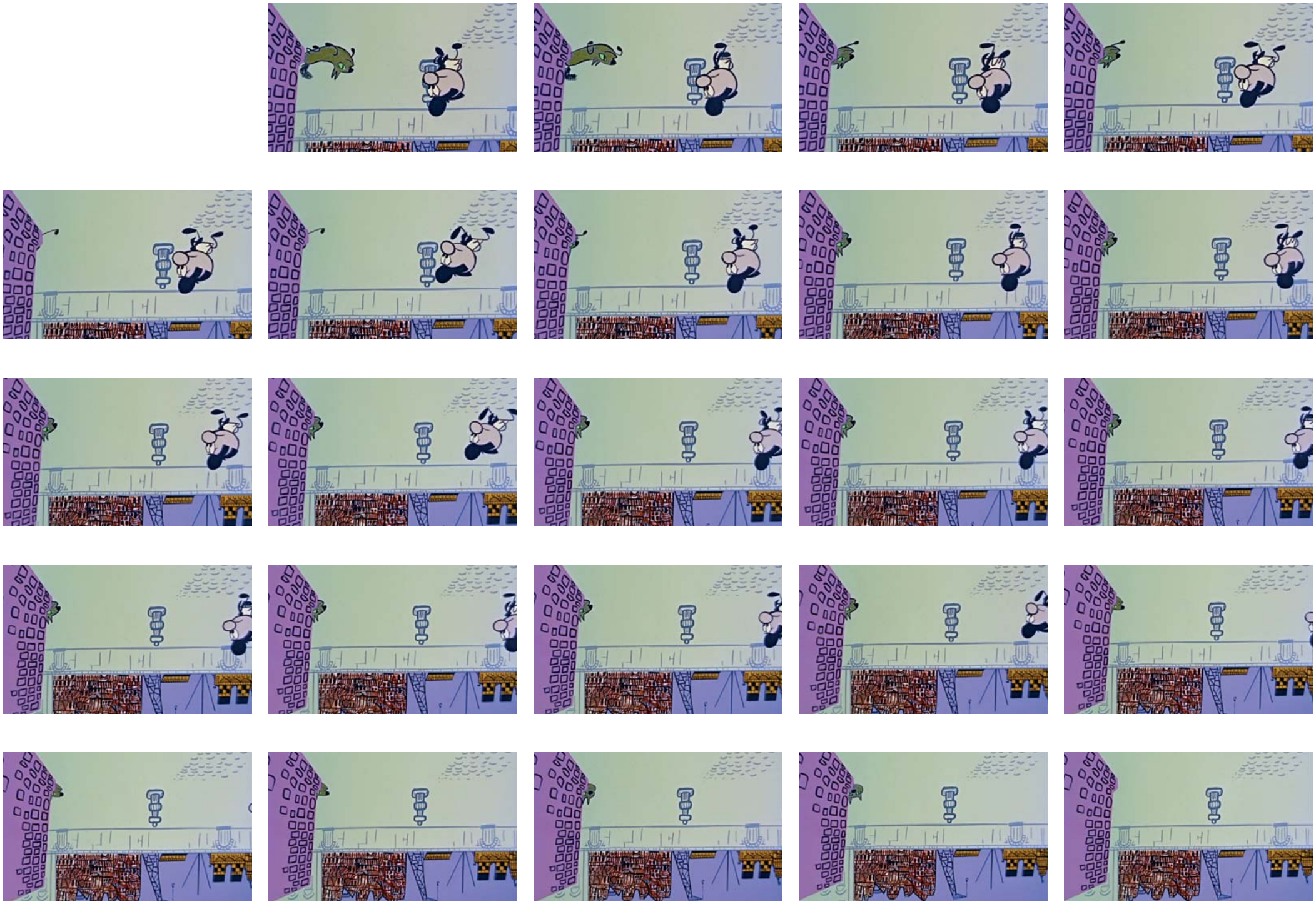
Comment donne t-on vie à un personnage dessiné ?

C'est le principe de l'animation image par image. Pour une seconde de film il faut projeter 24 images un peu différentes les unes des autres du même personnage dessiné. Celui-ci s'anime alors sur l'écran, le personnage dessiné devient vivant.

On peut faire l'essai en réalisant un folioscope à partir des 24 images du film Foo-foo, passager clandestin. (à réaliser sur un papier cartonné)

Le folioscope est un petit carnet qui contient une suite de dessins ou d'images superposables. Chaque image est une vue instantanée d'un mouvement. Le premier dessin montre le début de ce mouvement, le dernier la fin. Chaque image diffère légèrement de celle qui la précède et de celle qui la suit.

En feuilletant rapidement les pages de ce carnet avec le pouce, le mouvement décomposé s'anime, les images bougent.



Le hibou et la minette

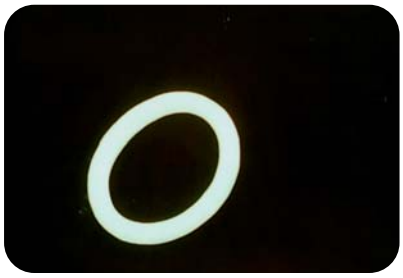
Dans ce dessin animé, un hibou chante une chanson d'amour à une chatte. C'est une sérénade.
Dans sa forme la plus ancienne, la sérénade est une composition jouée afin de séduire une personne, sous ses fenêtres. C'est une représentation musicale en l'honneur de quelqu'un chantée, comme l'origine de son nom l'indique, en soirée (par opposition à l'aubade, jouée plutôt en matinée), et accompagnée d'instruments.

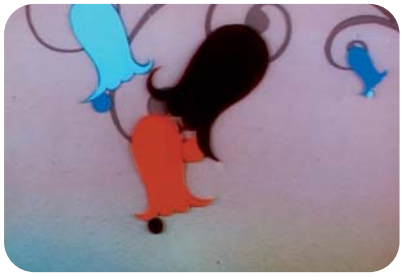
Ce dessin animé est tiré de la nonsense poetry (la poésie absurde) d'Edward Lear (1815-1889) qui écrivait des poèmes humoristiques absurdes, tradition ancrée dans la culture populaire anglaise. The owl and the pussycat est son poème le plus célèbre. Il l'a écrit en 1867 pour les enfants de son patron.

Paroles de la chanson

The Owl and the Pussy-cat went to sea
In a beautiful pea green boat,
They took some honey, and plenty of money,
Wrapped up in a five pound note.
The Owl looked up to the stars above,
And sang to a small guitar,
'O lovely Pussy! O Pussy my love,
What a beautiful Pussy you are,
You are,
You are!
What a beautiful Pussy you are!
Pussy said to the Owl, 'You elegant fowl!
How charmingly sweet you sing!
O let us be married! too long we have tarried:
But what shall we do for a ring?'
They sailed away, for a year and a day,
To the land where the Bong-tree grows
And there in a wood a Piggy-wig stood
With a ring at the end of his nose,
His nose,
His nose,
With a ring at the end of his nose.
Dear pig, are you willing to sell for one shilling
Your ring?' Said the Piggy, 'I will.'
So they took it away, and were married next day
By the Turkey who lives on the hill.
They dined on mince, and slices of quince,
Which they ate with a runcible spoon;
And hand in hand, on the edge of the sand,
They danced by the light of the moon,
The moon,
The moon,
They danced by the light of the moon.

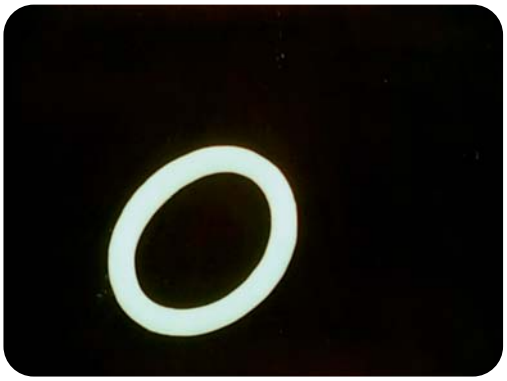
❀ La sérénade est chantée en anglais. A l'aide des images du film, tu peux retrouver le sens de la chanson :

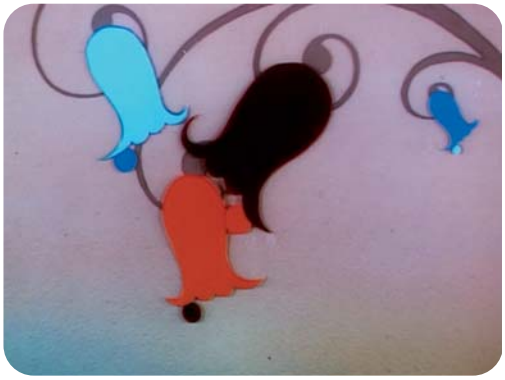




L'œuvre d'Edward Lear est publiée sous forme d'albums jeunesse traduits en français :
Féline et le hibou, texte d'Edward Lear, illustrations de Jan Brett, Editions Gauthier-Languereau, 1994.
Bon appétit, texte d'Edward Lear, images de Martin Jarrie, Edition Rue du monde, 2007.
Poèmes sans queue ni tête, d'après Edward Lear très librement adaptés par François David, illustration de Henri Galeron, Edition Motus, 2004.
L'homme qui voulait apprendre à marcher aux poissons, mis en images et adapté par Henri Galeron d'après Edward Lear, Edition Panama, 2008.

La sérénade est chantée en anglais. A l'aide des images du film, tu peux retrouver le sens de la chanson :


O

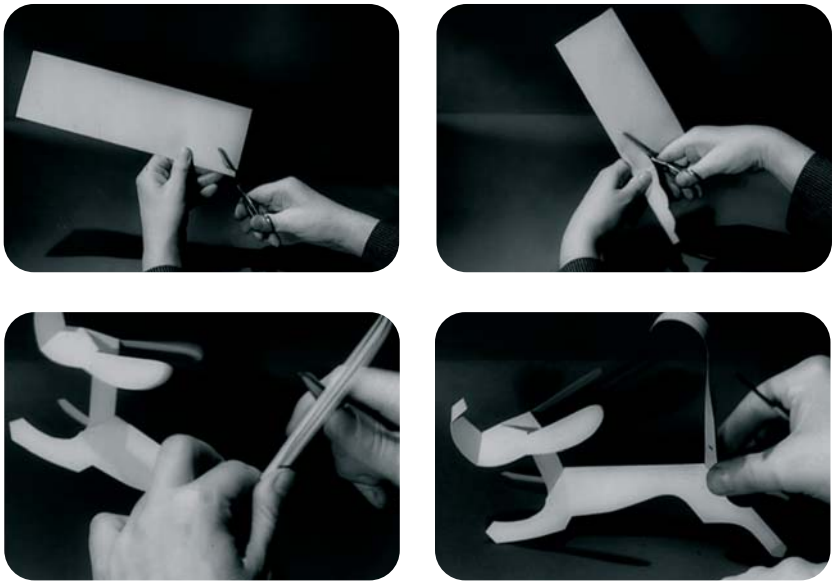


Snip Snap Chiens modèles

En 1960, John Halas découvre un créateur de jouets, Thok, qui anime des petites figurines sculptées en papier. Il est séduit et lui donne l'opportunité de développer ce travail en produisant une série de films d'animation en papier découpé. Deux nouveaux personnages font alors leur entrée dans l'histoire du cinéma : Snip et Snap. Snap est un petit chien aventureux plein d'entrain, et Snip un éternel coquin qui essaie toujours de lui barrer la route.

Snip et Snap ne sont donc pas dessinés mais découpés dans du papier.

Thok utilise l'art du découpage, le kirigami, pour fabriquer les personnages du film :



Toi aussi tu peux fabriquer des personnages ou des formes en utilisant cette technique. Il te suffit d'une feuille de papier et d'une paire de ciseaux, et de l'imagination :

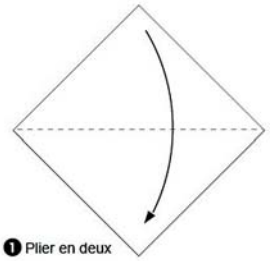
Pour donner vie à Snip et Snap, le réalisateur utilise la technique de l'animation image par image. Chaque personnage du film est créé avec une panoplie de têtes qui expriment différentes expressions. Les personnages de papier sont animés au milieu d'un décor réel.

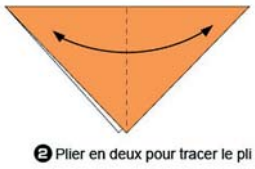
❁ *Observe bien le visage de Snip. Dans ces deux images il exprime un sentiment différent, lequel ?*

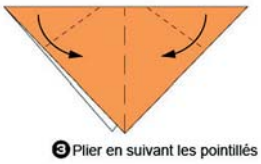
❁ *Reconnais-tu l'endroit où se déroule l'action du film, et les objets réels qui sont présents autour de Snip et Snap ?*

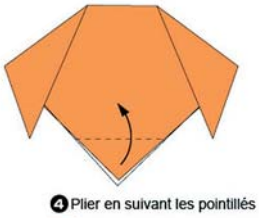
❁ *Un petit chat est fabriqué par la paire de ciseaux qui veut aider son ami Snap. Dans quelle matière est-il sculpté ?*

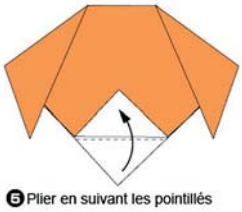
Pour fabriquer les têtes de ses personnages l'artiste Thok utilisait aussi l'art du pliage, l'origami. À toi d'essayer maintenant. Il faut être très méticuleux. Il te faut une feuille de papier carrée. Tu peux à la fin ajouter une petite décoration pour les yeux et le nez.

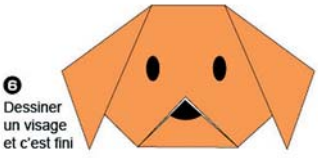






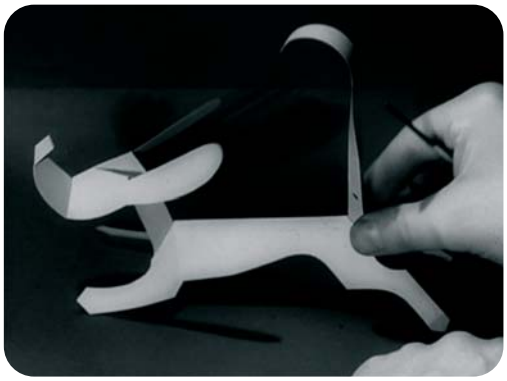






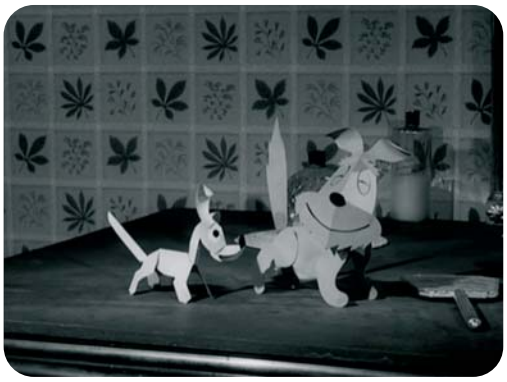
Origami tête de Chien

Thok utilise l'art du découpage, le kirigami, pour fabriquer les personnages du film :



Toi aussi tu peux fabriquer des personnages ou des formes en utilisant cette technique. Il te suffit d'une feuille de papier et d'une paire de ciseaux, et de l'imagination :

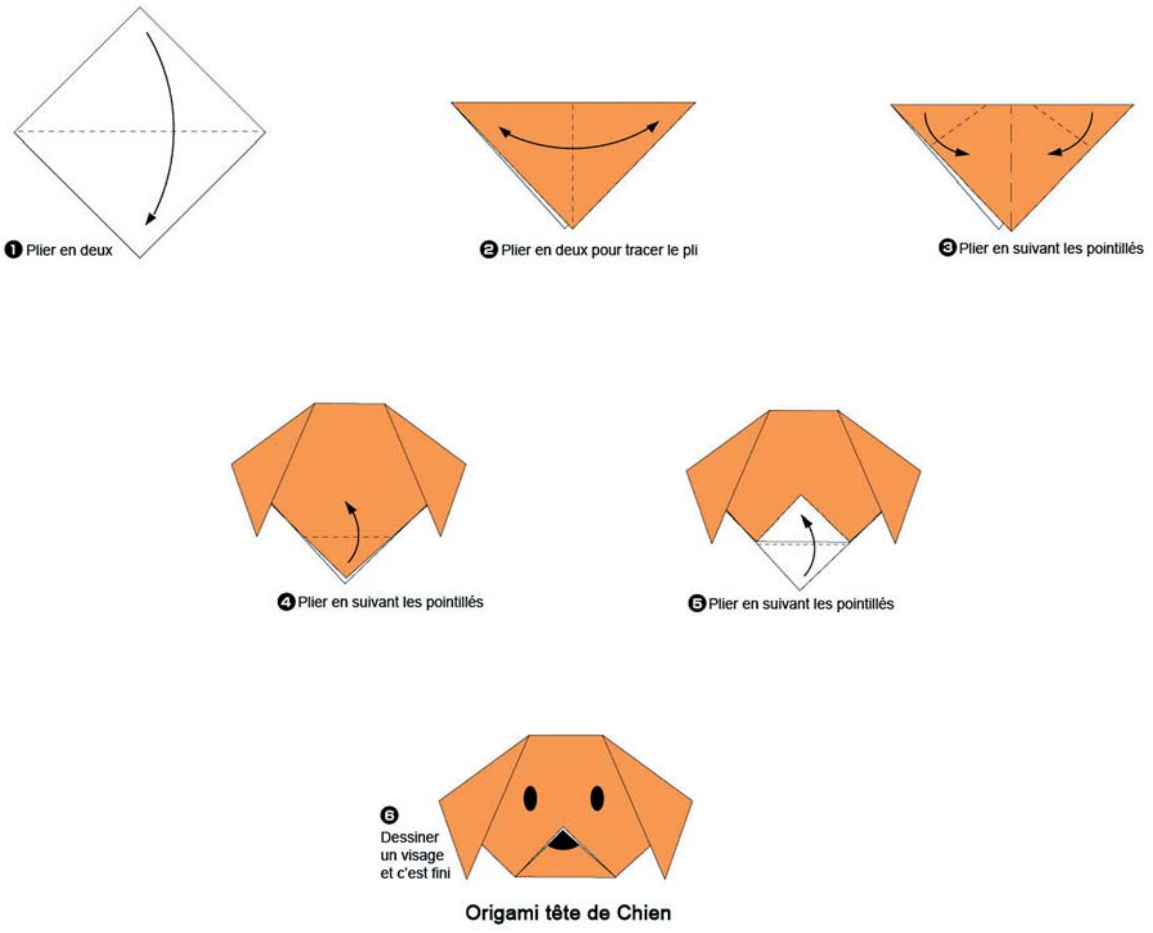
❁ Observe bien le visage de Snip. Dans ces deux images il exprime un sentiment différent, lequel ?



❁ Reconnais-tu l'endroit où se déroule l'action du film, et les objets réels qui sont présents autour de Snip et Snap ?

Un petit chat est fabriqué par la paire de ciseaux qui veut aider son ami Snap. Dans quelle matière est-il sculpté ?

Pour fabriquer les têtes de ses personnages l'artiste Thok utilisait aussi l'art du pliage, l'origami. À toi d'essayer maintenant. Il faut être très méticuleux. Il te faut une feuille de papier carrée. Tu peux à la fin ajouter une petite décoration pour les yeux et le nez.


1 Plier en deux
2 Plier en deux pour tracer le pli
3 Plier en suivant les pointillés
4 Plier en suivant les pointillés
5 Plier en suivant les pointillés
6 Dessiner un visage et c'est fini

Origami tête de Chien

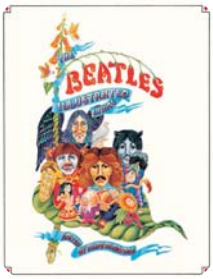
Love is all

Ce film nous entraîne dans une forêt bien curieuse. De drôles d'animaux et d'insectes aux couleurs éclatantes improvisent un bal très joyeux. Une grenouille entraîne tout ce petit monde au son de la chanson pop *Love is all*.

Le film dure le temps de la chanson, c'est un ancêtre des vidéo-clips, qui se développeront massivement dans les années 80. L'idée du clip est de créer des images pour une chanson où, par définition, seule la musique demeure. C'est donc une combinaison d'images, de paroles et de musique.

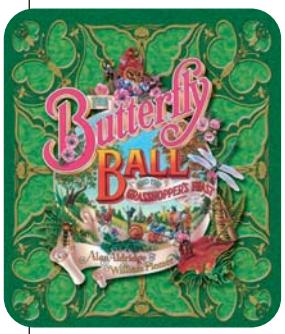
Love is all est une chanson écrite en hommage au groupe pop le plus célèbre : Les Beatles.

Simple abréviation de « popular music » le terme pop recouvre un champ musical qu'il est difficile de circonscrire. Les chansons pop sont avant tout des chansons censées s'adresser à tous, qui accrochent l'oreille grâce à leur mélodie. Par " mélodique ", il faut entendre " chantant " ou " chantable ". Autrement dit une suite de notes que la mémoire engrange très facilement (comme dans le cas d'un refrain) ou assez facilement (comme dans le cas d'un couplet).



Les Beatles (groupe de pop-rock britannique, 1961-1970, qui a révolutionné toute l'histoire de la musique populaire internationale) sont les premiers à avoir donné à ce genre musical ses lettres de noblesse avec trois albums *Rubber Soul* (1965), *Revolver* (1966) et *Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band* (1967) dans lesquels ils repoussent toujours plus loin la précision des harmonies et des arrangements. Love is all n'est pas une chanson des Beatles mais une chanson « à la manière de ». Elle est issue de l'album-concept *The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast* produit en 1974 par Roger Glover, bassiste de Deep Purple (célèbre groupe de hard rock britannique).

D'un point de vue musical, tous les éléments rythmiques et mélodiques rappellent les Beatles (la mélodie et les instruments bien sûr, mais aussi l'utilisation des chœurs, des clappements de mains et cette étonnante rupture rythmique où la mélodie devient valse le temps d'une danse).



D'un point de vue graphique, le réalisateur du film s'est aussi inspiré de l'univers des Beatles en se basant sur le travail d'Alan Aldridge, grand illustrateur pour des couvertures d'album notamment, et auteur d'un recueil d'illustrations des chansons des Beatles : *The Beatles Illustrated Lyrics*. Le film reprend l'univers développé dans ses illustrations du livre pour enfants *The Butterfly Ball*, où toutes sortes d'insectes anthropomorphes se préparent pour un bal. Alan Aldridge s'est inspiré d'une déclaration de John Tenniel, le célèbre illustrateur d'*Alice au pays des merveilles*, qui avait fait raccourcir le texte original de Lewis Carroll prétextant qu'il lui était impossible de dessiner le personnage du frelon à la perruque dans le chapitre éponyme « *The Wasp in a Pig* ». L'anthropomorphisme permet de donner une apparence humaine à un animal et au-delà d'attribuer aux animaux des réactions et des sentiments humains. Il est beaucoup utilisé dans l'illustration pour la jeunesse et dans les dessins animés, tout simplement pour parler des humains. Dans *Love is all*, on retrouve les différents procédés qui rendent les animaux de la forêt « humains » (la bipédie, l'apparence, le langage) et le film si proche de nous et si étrange à la fois.

Les artistes, qu'ils soient chanteurs ou illustrateurs, imaginent des univers qui leur son propre. Grâce à leur imagination et leur créativité, ils peuvent faire partager des émotions, des idées, des pensées, des images… Ils peuvent même inventer des choses qui n'existent pas dans la réalité.

❁ Grâce aux dessins, nous pouvons voir les choses extraordinaires que le réalisateur a imaginées. Souviens toi de ces passages du film. Décris ce qu'il s'y passe et explique ce qui rend les animaux si proches des humains :

(1)

(2)

(3)

❁ Connais-tu ces pas de danse qu'entament l'escargot et le papillon ?

(4)

❁ Au cœur de la forêt les insectes jouent une valse. Reconnais-tu les instruments ?

(5)

❀ À la fin du film tous les animaux sont au bal : The Butterfly Ball. Observe bien le décor. C'est un grand papillon multicolore, d'où le nom du bal. En anglais butterfly signifie papillon.

En écoutant une chanson nous ressentons des émotions et nous écoutons des paroles qui expriment les pensées du compositeur. Quel est le rythme de cette chanson, que ressens-tu en l'écoutant ? Cette chanson te donne t-elle envie de bouger, de danser, de taper des mains ? De quoi parle cette chanson ? Est-ce une chanson qui reste dans la tête ? Une chanson que tu aurais envie de chanter ?

(1) La grenouille offre une fleur à Mme Castor, ça rappelle le Flower Power, une époque où beaucoup de personnes pensaient qu'il valait mieux s'offrir des fleurs que de se battre - (2) La grenouille a disparu sous terre, à sa place a poussé une fleur à tête de grenouille qui joue de la guitare et qui chante - (3) Tous les animaux se rendent au bal, comme des humains ils sont costumés pour l'occasion - (4) Ils dansent une valse - (5) Il y a un piano, un violon et un violoncelle.

Partition pour accompagnement à la guitare de Love is all - Roger Clover

Intro : B-A-G#-F#-E-D-C#-B-A-G-F#-E-D
= B B/A B/G# B/F# E E/D E/C# E/B A A/G A/F# A/E D

COUPLET

```
  C     G             C       F
  Everybody's got to live together

  C       G      C      F
  All the people got to understand

  C              G                    C        F
  So, love your neighbour like you love your brother

  G
  Come on and join the band
```

COUPLET

```
Well, all you need is love and understanding
Ring the bell and let the people know
We're so happy and we're celebratin'
Come on and let your feelings show
```

REFRAIN

```
        Am                  D
Love is all, well love is all,

        G                    C
Love is all, can't you hear the call

        Am        D
Oh, love is all you need

         G                   C
Love is all you need at the Butterfly Ball
```

BREAK(cuivres) : Bm - E - A – D

COUPLET
Ain't you happy that we're all together
At the ball in nature's countryside
And although we're wearing different faces
Nobody wants to hide

REFRAIN
Love is all and all is love and
It's easy, yes it's so easy
At the Butterfly Ball where love is all
And it's so easy

VALSE PSYCHEDELIQUE 6/8 : Bm – E – A – D

COUPLET
All you need is love and understanding
Hey, ring the bell and let the people know
We're so happy and we're celebratin'
Let your feelings show

REFRAIN
Love is all, yes love is all at the Butterfly Ball
Love is big, love is small
Love is free, love is all
At the Butterfly Ball

When you back's to the wall
When you're starting to fall
You got something to lean on
Love is everything
It can make you sing at the Butterfly Ball
Love is all, I say love is all, yes love is all
At the Butterfly Ball

Accords utilisés (tablatures)
C x32010
G 320003
Am x02210
F 133211
D xx0232

❀ Grâce aux dessins, nous pouvons voir les choses extraordinaires que le réalisateur a imaginées. Souviens toi de ces passages du film. Décris ce qu'il s'y passe et explique ce qui rend les animaux si proches des humains :

❀ Connais-tu ces pas de danse qu'entament l'escargot et le papillon ?

❀ Au coeur de la forêt les insectes jouent une valse. Reconnais-tu les instruments ?

❀ À la fin du film tous les animaux sont au bal : The Butterfly Ball. Observe bien le décor. C'est un grand papillon multicolore, d'où le nom du bal. En anglais butterfly signifie papillon.

En écoutant une chanson nous ressentons des émotions et nous écoutons des paroles qui expriment les pensées du compositeur. Quel est le rythme de cette chanson, que ressens-tu en l'écoutant ? Cette chanson te donne t-elle envie de bouger, de danser, de taper des mains ? De quoi parle cette chanson ? Est-ce une chanson qui reste dans la tête ? Une chanson que tu aurais envie de chanter ?